

马上评

变与不变

□ 朱光

传统文化如何适应代表表达? 在创新转化过程中什么可以变,什么不能变?如何更好地推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展值得思考。上海戏曲艺术中心主办的中国小剧场戏曲展即将于12月8日开演,他们始终在进行戏曲创新探索与实践。上戏宿舍416室里的5位00后女生,组成的“上戏416女团”,以其为代表的传统文化创作者,抓住了戏曲的程式化——亦即不能变的“规定动作”进行了传播:手势、扮相、流派唱腔等。但是,把这些表演程式,搬入大学宿舍楼道的背景倒是颇有令年轻人共鸣的情境——戏曲“布景”换换倒是无妨。

美影厂新推《中国奇谭》明显沿袭了时至今日看起来依然颇有新意的《天书奇谭》——这部当年就以怪诞的个性审美,风靡了几代人的动画片,一如当年美影厂每一部动画风格都不自我重复。视觉艺术可以变且必须变,变的一定是外在形式与审美风格,不能变的则是对思想性、深刻性的追求。《中国奇谭》对当今“妖怪”的开放性阐释,就是基于形式的变与思想深刻的不变。

变与不变,说到底,就是要透彻掌握、尊重艺术形式的内在规律。在符合艺术规律的基础上创新转化,才能得到时代呼应与人民共鸣。

让传统文化活起来

近日,来自上海戏剧学院的5个00后女生(见上图),凭借着京剧戏腔的短视频

歌曲,在抖音平台获赞破2000万。因她们多数住在“416宿舍”,她们也被网友称为“上戏416女团”,她们的粉丝多为95后、00后的年轻人,粉丝们最常见的留言评论是:“以前不理解老一辈为什么爱看京剧,现在懂啦!”事实上,如今的抖音平台上,“00后非遗创作者”的崛起,正有力提升年轻群体对京剧等传统文化的兴趣。

“416宿舍”的这5个女生分别为上戏2017级京剧表演专业的杨淅、边靖婷、朱鹮、程校晨,以及她们的直系学妹,2018级的朱佳音。2019年以来,她们持续通过抖音发布日常学习京剧表演的练功、唱段,有时也在宿舍里展示京剧赶妆、戏服、扮相、手势,教网友分辨不同流派唱腔,记录美好生活的同时普及京剧知识,逐渐收获了一批爱好京剧的粉丝。

2021年4月份,在毕业汇报演出的当晚,为了纪念这个特殊的日子,几个人首次“合体”用戏腔翻唱了古风歌曲《赤伶》,分别使用程派青衣、荀派花旦、老旦等唱腔,一人一句,将歌曲演绎出优美而又有层次的意境,再加上大学宿舍楼道的背景、毕业离别之情的感染,该视频让几个女生就此破圈。随后,女生们连续推出作品,即使是在毕业之后各奔东西,也不时相聚共同录制歌曲,仅《探窗》一曲,播放量就合计超过5000万,点赞量超过250万。

对于走红,边靖婷表示,最有成就感的,就是自己的视频能够激发数以百万计的粉丝们对京剧的兴趣。杨淅说,很多粉丝看了视频后,主动去搜索京剧,知道了很多京剧名家,发掘出新的爱好,成为了票友。朱佳音说,还有很多粉丝看了视频表示想让自己的孩子学京剧,但她建议一定要先带孩子进剧院看戏、了解京剧,“就像我爷爷带我去看戏一样,我小时候就是觉得京剧嗓音很亮很好听,台上扮相也很好看,就直接喜欢上了。自己想学,再苦再累也能坚持!”

抖音能够成为京剧等非遗传统文化的重要传播平台,得益于众多非遗传承人、非遗创作者们在平台发布的优质内容。在这些创作者中,像“上戏416女团”这样的00后群体初露峥嵘,也不乏95后的生力军。例如,出生于1997年的独竹漂传承人杨柳,以“水上轻功”作为传播点,让发源于赤水河流域这项千年历史的独特绝技广为人知,积累了近100万粉丝;95后彭静旋在法国街头弹古筝,跨文化传播的张力吸引了超过800万的粉丝关注;出生于1998年峨眉派武术学习者凌云,在2020年疫情期间着一身睡衣下楼扔垃圾时“顺便”舞剑,让中国功夫火遍全球,迄今在抖音获赞1.7亿。

在今年“抖音最受欢迎的十大非遗项目”中,传统戏剧占据半壁江山:京剧位列第三,黄梅戏、豫剧紧随其后,越剧、秦腔分列九、十位。被列入“濒危非遗项目”的地方戏剧潮剧、扬剧,过去一年也收获了点赞量1589万和1003万。如今这些年轻的非遗传承人、创作者们的加盟,既理解传统文化内涵,又懂同龄的年轻网友心理,传播数据表现尤为突出,让非遗有了更加夺目的生命力。

从宿舍版京剧戏腔短视频获赞破两千万说起

发现不一样的女团

《赤伶》翻自: HITA

由上海美术电影制片厂有限公司、哔哩哔哩(下称“B站”)联合出品,速达任总监制、陈廖宇任总导演的原创动画短片集《中国奇谭》日前在B站国创动画作品发布会上以一部概念预告片和九张概念海报,惊艳亮相,影片邀请了十位导演,分别打造八个根植于中国传统文化的独立故事,铺陈开一个具有中式想象力和审美魅力的“妖怪”故事集。

有别传统鬼怪

发布会上亮相了九张概念海报,其中主海报的神秘意境令人遐想。一人湖上独钓,而看似风平浪静的水面下却暗潮汹涌,仿佛有什么在潜行游动伺机而上。将海报倒置则豁然开朗,“妖”字赫然于水下,与上方的红色的印章呼应——这是一个关于“妖怪”的故事。海报大面积留白以无胜有,强烈的对比也展现着作品对于“妖怪”的定义:不仅是简单的善或者恶,而且是人类对未知世界的想象,更是人类精神世界的一面镜子。

概念预告以“遇见不一样的妖”为主题则开阔了对这一“妖怪”故事的联想。视频中,八个故事的场景逐一衔接登场,每部短片的片名都极具创意地以拟人化的形式穿梭在画面中,趣味十足。

八张单片概念海报上人物、动物、小妖等形象,让观众发现,故事中的“妖怪”角色区别于传统意义上“妖魔鬼怪”。创作团队基于本土文化语境延展更具想象力的内核:古代书生、庙宇泥像、身边爱人、胡同里的黄鼠狼、未来机器、案板鲑鱼都有可能是“妖怪”:它可以来自恐惧,同样也可以来自美好的愿望。这一大胆创新引网友热议:“上美影这股‘妖风’刮得令人耳目一新!”

挖掘更多可能

全片由八个“妖怪”故事组成,有的“老旧”,有的全新,还有的是基于传统的二次创新。陈廖宇接受采访时说:“影片里的传统文化,并不是仅仅狭义地指中国的传统典籍、传说故事,也包括了现在甚至未来的。”影片的故事时间跨度从古至今、展望未来,题材更是包罗万象,从乡土眷恋到末世情怀,从生命母题到人性思考,承载着中国民族文化与哲学。

预告中每部影片对应了一句话的介绍,比如:《林林》的“她,狼,晚餐”、《鹅鹅鹅》的“梦里不知身是客”,虽然简短,细细读来却都耐人寻味。对于影片的民族气质的展现,陈廖宇表示“我们希望自然流露中国或东方的特性,不是表面符号。”

不难看出,《中国奇谭》给予每位导演自由度很高的创作空间,无论是内容还是形式,都希望打破刻板印象,挖掘更多可能。上海美术电影制片厂厂长、本片总监制速达表示:“《中国奇谭》传承上美影‘不模仿别人,不重复自己’的创作理念,作了创新和尝试,探索传播中国传统文化的新形式、新道路。影片坚持对中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展,力求彰显中华民族精神和东方美学风格。”

首席记者 孙佳音

动画短片集《中国奇谭》探索创新表达

遇见不一样的妖怪

